MEMORIA DE

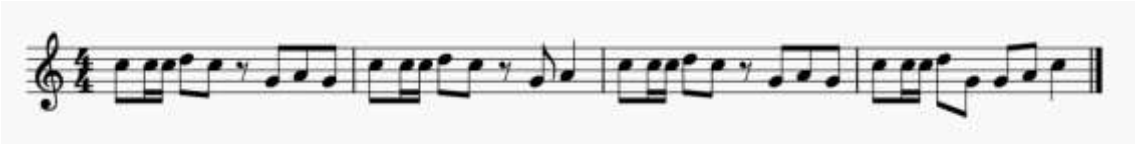
CONSTELACIONES

UN ÁLBUM DE LA ORQUESTA ARRECIFE

A continuación, presentamos cuatro leitmotivs para cuatro elementos:

Los cuatro motivos principales fueron concebidos en una sesión en Alcalá de Henares.
Originalmente planteé un género musical para cada elemento, pero luego deseché esta idea y abordé el trabajo desde un tono contemporáneo-orquestal… similar a la estética del antecedente álbum Armonía de las esferas.
Los temas estaban inicialmente concebidos como *sinfonías de un minuto* y, como norma, *a capella*, dicho así erróneamente, para indicar que en este álbum no se haría uso de las baterías.

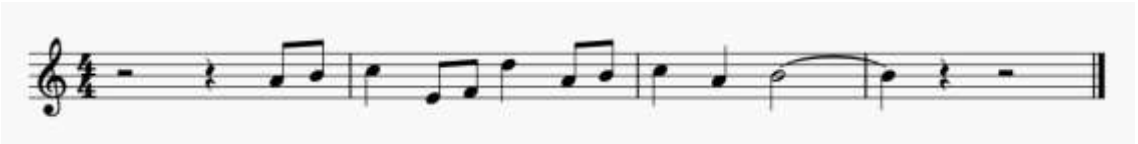
I (F) **Fuego**



Para el elemento fuego en concreto, tenía la voluntad de desarrollarlo en un contexto de blues-rock, pero dado que la melodía inicial sonaba *un poco vodevil*, *burlesca, circense…* hube de elegir otra.
Contaba como referente la BSO del film Indiana Jones (*na nana naaa*), el paradigma de una ambientación de acción, aventuras… y muchos de los elementos que a priori podrían relacionarse con los signos de fuego. De esta manera, intenté absorber el espíritu de esa obra sin demasiado éxito hasta que, al final, mi inspiración se encaminó hacia ciertas músicas de viejos westerns.

El motivo del fuego sería el equivalente a colocar a Indiana Jones en una diligencia, esquivando flechas lanzadas por indios.

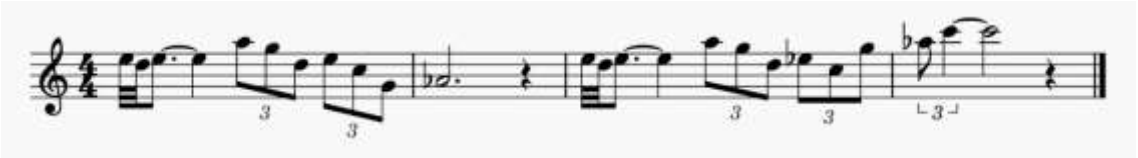
II (T) **Tierra**



La tierra debía de ser un motivo estable, sólido y con semblanza antigua. Así la premisa, articulé una frase dividida en cuatro acordes (distribuidos en el primer y tercer tiempo del compás), dos de ellos en tónica (I), para mayor firmeza, y los grados restantes IV y V, aunque debo señalar que los fui variando o alterando conforme desarrollé el motivo.

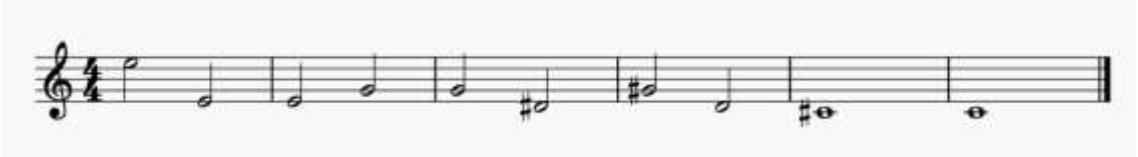
La concepción inicial fue inventar una melodía de carácter *generador y abierto*, esto es, partir de esta progresión no concluyente, dejando sin acotar las variaciones postreras.
A mi parecer, esto casa con la dinámica del elemento, pues puede ser entendido como el soporte de la vida y la fuente de su desarrollo.

III (Ai) **Aire**



El motivo del aire podría tener una métrica más libre y preferentemente exponerse en un tono más agudo. También, si fuera posible, había de ser ágil y voluble; debía tener silencios entre medias, pues los silencios son *el verdadero aire.*
Originalmente, para concebir el motivo, se pensó en un contexto como de fantasía o ciencia ficción.

IV (Ag) **Agua**



Un motivo que fluyera y que se asociase a las emociones… en este caso el mayor peso de la narrativa cayó en la armonía, estableciéndose un acorde por compás en una secuencia de seis:

Am, Fmaj7, Eb, E, A, Bb.

Las notas se mezclan con el acorde, ocasionando curiosas alteraciones y leves disonancias, tensiones y distensiones.
Para la concepción del motivo, se pensó en un contexto baladístico.

Asociamos, en suma, un modo musical para cada género de los signos:

(M) **Masculino** – modo mayor. La claridad, el día, extroversión y acción.
(F) **Femenino** – modo menor. La oscuridad, la noche, introversión y contemplación.

Visto esto, detallemos ahora algunas concepciones de los doce cortes, uno por cada signo zodiacal.

1. **Aries** (M, F)

El signo Aries es el pionero, el iniciador, y consideré sus características de enérgico e impetuoso, principalmente. A la vez que dinámico y brioso, mayormente optimista, el tema debía tener carácter, e incluso denotar cierta agresividad contenida.
Aries empieza en do mayor y concluye en re menor. Transcurre a un tempo de 100 bpm.

2. **Tauro** (F, T)

Tauro puede ser visto como pesado, sólido y contundente. Este podría ser el aspecto general que debía tener el tema, pero, además, como rasgo distintivo, se me ocurrió emplear una cadencia típica del folclore español, en alusión al mundo *tradicional* de la tauromaquia.
Una división más lenta del tiempo me parecía que lo aproximaba a esas características que enumeré al principio.

Tauro empieza en re menor y concluye en sol menor. Transcurre a un tempo de 90 bpm.

3. **Géminis** (M, Ai)

Para géminis, el motivo del aire queda expuesto en dos partes, la segunda de ellas, a la inversa. Esto es por representar las dos caras opuestas del signo, con matices a la vez que, por así decir, infantiles, también oscuros. Hay acordes y voces que se agrupan en parejas, preguntándose y respondiéndose.
Debido a esta dualidad, los astrólogos señalan a los géminis como muy propensos al cambio, y esto queda reflejado mediante alteraciones tanto de tempo como de compás y tonalidad.
Géminis empieza en sol mayor y tras pasar por alguna otra tonalidad concluye en la mayor.
Transcurre, por lo general, a un tempo 85 bpm.

4. **Cáncer** (F, Ag)

Cáncer debía asociarse a algo romántico y sentimental, de ahí la selección instrumental, con piano y cuerdas. Pero esto no es todo, también debía presentar un carácter lunático.
La intención era reflejar hasta donde fuera posible una montaña rusa de ánimos y sensaciones.
Cáncer empieza en do menor y termina en fa mayor, a un tempo de 60 bpm.

5. **Leo** (M, F)

Para Leo hacía falta una ambientación carismática, desenfadada y, sobre todo, pegadiza. A fin de llevar a cabo esta labor, se rescató el motivo original del fuego que no había cuajado inicialmente.
Instrumentos solistas como las guitarras, el saxo o la trompeta parecían a priori desempeñarse bien. Finalmente se optó por el clarinete, concediendo un aire más festivo a la pieza.
Leo está en la tonalidad de la mayor, a un tempo de 120 bpm, principalmente.

6. **Virgo** (F, T)

Virgo encarna la perfección y la meticulosidad. Hasta el momento fue el tema más sufrido, dado que quise poner dos ideas sobre la mesa: La música de Bach (para muchos entendidos considerada *la música perfecta*), y la idea de que las máquinas fueran precisas y exactas.
Así pues, compuse un canon tipo *barroco de barraca* o *Crack Bach* y la segunda parte la llené de sintetizadores que luego tuve que ir eliminando uno a uno, para dejar en su lugar una especie de complicado y enrevesado solo de flauta, lleno de *virguerías*.
Los astrólogos dicen que es bastante común que los virgo nunca concluyan sus proyectos por no quedar enteramente satisfechos e, igualmente, por unos instantes el álbum se vio comprometido.
Virgo está en la tonalidad de re menor, a un tempo de 105 bpm.

7. **Libra** (M, Ai)

La balanza, como en géminis, debía presentar una dualidad a través de un nexo que separase dos partes no opuestas esta vez, sino complementarias. Y en este caso, a diferencia del anterior, tendríamos que hablar de un tema no en exceso cambiante.
Inicialmente pensé en un tipo de *sweep* o transición sonora en el ecuador del corte, quizás simples *rolls* de timbales o platillos. Sin embargo, posteriormente, me decanté hacia un crescendo orquestal sin demasiada percusión, con notas tenidas y un silencio que a mi ver es una barrera bastante definitiva.

El motivo del aire se expone primero fragmentado y luego cohesionado; la primera parte, más alegre, ligera, aguda y rápida en modo mayor, y la segunda más sólida, oscura, grave, pesada y lenta, en modo menor.
Libra se encuentra en la tonalidad de do sostenido mayor y concluye en fa sostenido, a un tempo de 80 bpm, salvo en una segunda y breve exposición del motivo.

8. **Escorpio** (F, Ag)

Para escorpio había de escoger un tono pasional, enérgico, magnético… Escorpio se asocia a la construcción y a la destrucción, así como a otros aspectos tales como la venganza, la intensidad… lo oscuro y lo misterioso.
Por eso el tema presenta un volumen elevado, es disonante, rock y distorsionado.
Escorpio se encuentra en la tonalidad de mi menor, en un tempo de 100 bpm.

9. **Sagitario** (M, F)

Sagitario se compuso bajo la premisa de reflejar una personalidad aventurera y viajera, a la vez que humorística. Las percusiones buscan concederle ese demandado aire de exotismo y las melodías son de carácter alegre, divertido y hasta podríamos decir que burlesco.
Sagitario se encuentra en la tonalidad de sol mayor, en un tempo de 95 bpm.

10. **Capricornio** (F, T)

Capricornio basa su desarrollo en un *ostinato*, aludiendo al carácter persistente que atribuyen al signo.
Había de ser un tema, además, lento, puesto que dicen que los capricornio van poco a poco alcanzando sus metas, y también tenía que ser algo melancólico, característica que también se atribuye al signo.
Capricornio se encuentra en la tonalidad de do sostenido menor y concluye en fa sostenido menor. Está en un tempo de 90 bpm.

11. **Acuario** (M, Ai)

El tema acuario es del tipo *new age, avant garde* o *ciencia ficción*. Esto es porque el signo se relaciona con el futuro, con lo revolucionario y lo distinto. La selección instrumental es de elementos electrónicos y, en la segunda parte, el motivo del aire se concatena a diferentes alturas.
Acuario está en la tonalidad de mi bemol menor, mayormente, y en tempos de 100 y 80 bpm.

12. **Piscis** (F, Ag)

El sabio piscis está representado por el gong, las campanas (meditación) y el instrumento comúnmente asociado a la sabiduría: la lira. No habiendo liras en mi arsenal, hube de utilizar arpas.
Piscis se encuentra en la tonalidad de la bemol menor y en un tempo de 75 bpm.